На правах рукописи

Мельникова Наталья Петровна

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СМОЛЬНОМ И ЕКАТЕРИНИНСКОМ ИНСТИТУТАХ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ КОНЦА XVIII – I ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

МОСКВА 2011

Работа выполнена на кафедре эстетического воспитания ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»

Научный руководитель: доктор педагогических наук,
профессор Ветрова Ирэна Борисовна

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук,
профессор Савенкова Любовь Григорьевна

кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель Российской Федерации
Филлипс Ольга Юрьевна

Ведущая организация: ГОУ Педагогическая академия
последипломного образования

Защита состоится 23 марта 2011г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.136.06 при ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» по адресу: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.16/18.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова» по адресу: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.16/18.

Автореферат разослан «22» февраля 2011 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат педагогических наук,
доцент Н.Р. Геворгян

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Модернизация образования в нашей стране требует обращения к историческому опыту в предшествующие периоды развития. В этой связи для педагогической науки и практики ценным является критическое изучение и творческое использование научного наследия и прогрессивного опыта эстетического воспитания в России конца XVIII – I половины XIX века. Обращение к истории отечественной педагогики и образования дает возможность обобщить и систематизировать основные теоретические концепции эстетического воспитания, существовавшие в России конца XVIII – I половины XIX века и характер их практической реализации в рамках образовательной системы Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц, где существенная роль отводилась изобразительному искусству. Как показала современная практика преподавания изобразительного искусства в процессе подготовки учителей средней школы, достижения пансионной системы воспитания значимы и для настоящего времени, за вычетом, разумеется, изоляции от влияния социума.

Многие известные деятели русской культуры – П.В. Анненков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.А. Жуковский, А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский – рассматривали вопросы воздействия на человека различных видов искусства, их эффективности в формировании гармонически развитой личности, чем способствовали развитию в России библиотечного и музейного дела, художественного, литературного и музыкального просвещения и образования.

Особо следует отметить тот факт, что воспитание и образование в дворянской среде осуществлялось по двум параллельным направлениям: домашнему и общественному (Царскосельский лицей, различные корпуса, Смольный институт и др.). Своеобразной квинтэссенцией развития культуры русского дворянства России стало институтское образование женщин. Смольный и Екатерининский институты благородных девиц играли значительную роль в становлении светского женского образования и эстетического воспитания, в котором существенное внимание уделялось разнообразной изобразительной деятельности. Рационалистические и гуманистические принципы, положенные в основу системы женского образования в России конца XVIII – I половины XIX века, были заимствованы из педагогических воззрений Локка, Руссо и Гельвеция, а также российских педагогов конца XVIII – I половины XIX века – И.И. Бецкого, М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, Н.И. Пирогова, М.М. Сперанского и др., которые внедряли педагогические новации Запада и традиции российской педагогики в практику современных им учебных заведений.

Теоретические и практические аспекты содержания воспитания и образования, а также место изобразительного искусства, как средство художественно-творческого развития человека в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца XVIII – I половины

XIX века еще не стали предметом специальных современных педагогических исследований. Между тем, для современной педагогической науки и практики анализ прогрессивных, гуманистических теорий гармонического воспитания личности с акцентированием роли изобразительного искусства, разработанных педагогами конца XVIII – I половины XIX века, представляется достаточно актуальным. Использование теоретического наследия педагогов-просветителей названного периода для создания новых концепций художественно-творческого развития, совершенствования содержания, форм и методов эстетического воспитания посредством внедрения в практику различных видов изобразительной деятельности позволяет в современных условиях осуществлять интеграцию прогрессивных достижений педагогики конца XVIII – I половины XIX века в реально существующую практику подготовки учителей изобразительного искусства.

Цель исследования: выявить и охарактеризовать значение изобразительного искусства в содержании воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в контексте общих закономерностей развития образовательного процесса в России конца XVIII – I половины XIX века, а также раскрытия теоретико-методологических аспектов и технологий эстетического воспитания личности для современного учебно-воспитательного процесса.

Объект исследования: воспитательно-образовательный процесс в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в конце XVIII – I половине XIX веков.

Предмет исследования: изобразительное искусство как ведущий компонент целостной воспитательно-образовательной системы в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в конце XVIII – I половине XIX веков и интеграция прогрессивных педагогических достижений данного периода в современную практику подготовки учителей изобразительного искусства.

Задачи исследования:

- обосновать культурно-исторические и социально-педагогические предпосылки становления и развития системы воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века;
- раскрыть особенности системы воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в конце XVIII – I половине XIX века;
- раскрыть значение изобразительного искусства в системе воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в практике женского образования в России конца XVIII – I половины XIX веков;
- обосновать и систематизировать теоретико-методологические аспекты и технологии художественно-творческого развития личности в

современном учебно-воспитательном процессе на основе экспериментальной проверки;
– разработать основные критерии эффективности реализации этих технологий;

Анализ деятельности закрытых дворянских женских учебных заведений конца XVIII – I половины XIX века в России позволяет сделать вывод о том, что средствами организации изобразительной деятельности являлись: содержание преподаваемых дисциплин, включение воспитанниц в эстетическую деятельность по различным видам искусства, рекомендуемая для их чтения литература. В этом направлении были достигнуты большие успехи. Основы художественно-творческого развития воспитанниц, которые закладывались в педагогический процесс, за время их пребывания в институте, включали развитие способности видеть и ценить красоту в жизни, в природе, в человеческой душе. Гуманные идеи, положенные в основу деятельности женских закрытых учебно-воспитательных заведений не исчезли из истории русского просвещения, а получили дальнейшее развитие в других женских учебно-воспитательных заведениях того времени. Весь опыт организации воспитания в пансионах представляет собой определенный культурный пласт, который интересен для современного художественного воспитания с точки зрения его культурно-исторической миссии, социальных, и эстетических реалий и может быть учтен при подготовке в вузах учителей изобразительного искусства как средство повышения эффективности художественно-творческого развития.

Гипотеза исследования вытекает из положения о том, что главным субъектом педагогического процесса является педагог, от уровня профессионализма которого зависит прогресс в эстетическом воспитании и формировании детей, и что изобразительное искусство в содержании воспитания и образования в условиях современного вуза обеспечит эффективность художественно-творческого развития при условии включения следующих направлений работы, выделенных нами на основе анализа деятельности институтов благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века:
– широкая интеграция изобразительной деятельности в целостный образовательно-воспитательный процесс, на основе выдвинутых И. И. Бецким и его соратниками положений, получивших практическое воплощение в учебном процессе закрытых женских дворянских учебных заведений конца XVIII – I половины XIX века, в современную педагогическую практику высшей и средней школы;
– изученный опыт позволяет предположить, что создание модели реконструкции эпохи, в пространстве которой будет осуществляться учебно-воспитательный процесс на основе прогрессивного опыта воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц даст возможность усилить роль эстетического воспитания современных студентов, будущих педагогов изобразительного искусства и, как

следствие, детей. Суть модели заключается в широком внедрении изобразительного искусства, создании художественно наполненной среды и других принципов, позволяющих возможно глубже проникнуться эпохой, и найти необходимую связь эстетики прошлого и современности в реализации учебно-творческих проектов, в частности, на материале учебных дисциплин: «История костюма и кроя» и «История орнамента»;

- реализация семантического подхода при изучении истории костюма и истории орнамента, а также реконструкции исторического костюма. Применительно к нашему исследованию под семантическим подходом понимается превалирование содержательной, образной и символической части исторического костюма и орнаментики над формально-конструктивной.
- практическая художественно-творческая деятельность, включающая в себя работу над эскизной частью проекта (прорисовки с изобразительных источников, музейных образцов, выполнение рабочих эскизов), практической реализации проекта и дефиле (проход по подиуму), интеграции дисциплин художественного цикла (истории костюма и кроя, истории орнамента, истории искусства, интерьера, конструирования и моделирования одежды) с целью наиболее эффективной подготовки учителей изобразительного искусства;
- разработка и внедрение в практику учебно-методических комплексов следующих дисциплин: «История костюма и кроя», «История орнамента» и студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма»;
- разработка и использование различных типов клаузур (короткие, продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания на заданную тему), связанных с промежуточной диагностикой на различных этапах обучения, позволяющих гибко реагировать на процесс освоения программного материала и творческого развития студентов;
- экспериментальная проверка разработанной концепции художественно-педагогической подготовки учителей изобразительного искусства.

Методологическую основу исследования составляют труды философов и педагогов конца XVIII – I половины XIX века по вопросам эстетического воспитания личности, мемуары воспитанниц и учителей дворянских женских закрытых учебных заведений этого периода, а также исследования современных психологов и педагогов, посвященные данной проблеме.

Теоретической основой исследования послужили работы современных специалистов в области истории педагогики, рассматривавших в своих трудах теоретические и практические аспекты эстетического воспитания в сфере изобразительной деятельности в дворянских учебных заведениях России XVIII – XIX веков, таких как А.Ю. Бутов, М.А. Гончаров, А.Н. Джуринский, В.М. Кларин, Ю.М. Лотман, М.Г. Плохова и др.

Особого внимания заслуживают труды дореволюционных историков образования и публицистов, которые занимались исследованием вопросов,

связанных с дворянским образованием, среди них: Е.Н. Водовозова, И. Воскресенский, В. Гарулли, Л.Ф. Гиргас, М.В. Залога, Ф. Кампе, П.Г. Ольденбургский, С.А. Родзянко, К.Д. Ушинский, Л.А. Чарская и др.

В современной педагогической литературе теоретическим основам эстетического воспитания и нравственного становления личности в учебном процессе посвящены труды А.В. Антоновой, Б.Т. Лихачева, Е.А. Квятковского, Т.С. Комаровой, Л.Г. Савенковой, И.П. Клемантович, Н.М. Сокольниковой, М.Б. Зацепиной, И.Б. Ветровой и др., в которых акцентируется роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании как важнейшего фактора всесторонне и гармонически развитой личности.

Философский аспект рассматриваемой проблемы отражен в трудах Е.С. Громова, А.В. Гулыги, В.М. Жарикова, Н.И. Киященко и др.

Проблемы семантики исторического костюма освещаются в трудах Л.М. Горбачевой, Р.М. Кирсановой, Н.И. Лебедевой, Г.С. Масловой, М.М. Мерцаловой, А. Черновой и др.

Для решения поставленных задач использованы следующие основные **методы исследования**: изучение первоисточников, их сравнительно-сопоставительный исторический и ретроспективный анализ; обобщение и систематизация полученных результатов; моделирование форм работы (разработка учебно-методических комплексов и пособий), направленной на эстетическое воспитание в современном образовательном процессе и их экспериментальная проверка; проектный метод; анкетирование и опрос студентов с целью выявления существующего уровня эстетических знаний; многофакторный анализ.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- уточнены научные принципы, на которых строилась система эстетического воспитания и художественно-творческого развития в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века и представлены материалы о воспитании и обучении воспитанниц институтов благородных девиц изобразительному искусству;
- определено место, которое отводилось практической изобразительной деятельности (рисованию и различным рукоделиям отводилось около 40% учебного времени) в образовательном процессе Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века в ряду таких дисциплин, как литература, танцы, музыка, церковное и светское пение, предусмотренных учебным планом. В уставах названных институтов также предписывалось устраивать для воспитанниц концерты, спектакли и «прочие собрания». Исследование позволяет дополнить представление о воспитании и образовании этих девушек;
- предпринята попытка обогатить современную подготовку студентов через расширение интеграции разнообразной изобразительной деятельности в целостный образовательно-воспитательный процесс, на основании изученного опыта деятельности институтов благородных девиц. Разработана концептуальная модель художественно-творческого развития

и эстетического воспитания личности студентов на основе опыта эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в практике женского образования в России конца XVIII – I половины XIX веков, которая является универсальной для аналогичных исследований;

- в связи со спецификой нашего исследования уточнены определение эстетического воспитания и изобразительной деятельности;
- разработана система клаузур (короткие, продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания на заданную тему), с целью промежуточной диагностики на различных этапах проведения эксперимента;
- введены в практику итоговой аттестации студентов новые формы контроля в виде театрализованных дефиле (проход по подиуму), имеющих двойную функцию: контроля и художественно-творческого самовыражения в пространстве взаимосвязи культур различных эпох России.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

- охарактеризован генезис системы воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц;
- обосновано значение изобразительного искусства в системе воспитания и образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в практике женского образования в России конца XVIII – I половины XIX веков;
- прогрессивные теоретические основы, выдвинутые И.И. Бецким и его соратниками, определены как предпосылки для внедрения в современный педагогический процесс подготовки учителей изобразительного искусства;
- разработана система критериев оценки уровня художественно-творческого развития современных студентов и уровня восприятия ими арт-объектов;

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

- разработана модель реконструкции определенной исторической эпохи с целью решения комплекса педагогических задач в подготовке учителя изобразительного искусства;
- в исследовании реализована система разнообразных семантических связей, осуществляемых в формах и методах, опирающихся на художественно-образную символику, обогащающую и порождающую новые эффективные технологии гармонического развития личности будущего педагога-художника – патриота своей страны, бережно хранящего и преумножающего ее художественно-исторические традиции, отшлифованные и проверенные временем;
- посредством семантического подхода в исследовании установлена диалектическая связь исторического и современного опыта художественной педагогики, при которой передовые идеи элитного художественно-эстетического воспитания транслируются в широкую современную подготовку учителей изобразительного искусства;

– разработанные и апробированные формы и методы художественно-творческого развития студентов на занятиях по дисциплинам «История костюма и кроя», «История орнамента» и студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» могут быть реализованы преподавателями художественно-эстетического цикла различных вузов;
– опубликованные научные статьи, монография, учебно-методические комплексы дисциплин «История костюма и кроя», «История орнамента» и студенческой творческой мастерской «Реконструкция исторического костюма» и учебно-методическое пособие, а также воспроизводимость результатов исследования, которые могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе образовательных заведений различных типов;

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается опорой на фундаментальные исследования по теории и практике художественно-творческого развития, адекватностью объема исследуемого материала, проведением экспериментальных исследований на репрезентативном уровне в достаточно широком временном диапазоне с последующим качественным и количественным анализом, обоснованностью исходных методологических позиций, применением охарактеризованных в диссертации методов исследования, соответствующих его положениям, целям и задачам работы.

Основные положения, выносимые на защиту.

– дворянские женские учебные заведения закрытого типа (Смольный и Екатерининский институты) конца XVIII – I половины XIX века представляют собой закономерный этап развития российского женского образования и воспитания, в котором сложилась и нашла свое практическое воплощение цельная и непротиворечивая система эстетического воспитания, включающая занятия различными видами искусства и изобразительную деятельность, в частности, составлявшими основу эстетического воспитания пансионерок. Деятельность выше названных учебных заведений была социально обоснована и имела правительственную поддержку. Значительные социальные перемены в российском высшем обществе требовали скорейшего создания системы подготовки людей нового типа – европейски образованных и воспитанных. Изменение принципов женского образования и воспитания мыслилось путем быстрого и естественного распространения системы новых взглядов силами жен и матерей дворянского сословия (а позднее и мещанского);
– целостный подход к художественно-творческому развитию, включающий в себя не только теоретическую базу в виде дисциплин эстетического цикла, но и широкое внедрение изобразительной деятельности и публичных мероприятий (спектакли и т. п.), составляющий основную особенность системы эстетического воспитания институтов благородных девиц актуален для современной педагогической практики. Для реализации данного подхода в условиях современной высшей школы нами разработаны учебно-методические комплексы дисциплин «История

костюма и кроя», «История орнамента» и студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма», дающих студентам возможность повысить эффективность художественно-творческого развития и эстетического воспитания в целом. Изучение названных дисциплин составляет своего рода преемственность важнейших шагов в эстетическом воспитании и художественно-творческом развитии в дворянском женском образовании и современной школе и вузе;

– семантический подход при изучении истории костюма и истории орнамента, а также реконструкции исторического костюма позволяет наиболее эффективно использовать модель реконструкции определенной исторической эпохи, с целью более глубокого ознакомления с содержательной, образной и символической составляющими исторического костюма;
– критерии оценки художественно-творческого развития студентов и уровня восприятия ими арт-объектов (в нашем исследовании – костюм как целостная информационная и конструктивная система), служащие для мобильной диагностики состояния художественно-творческого развития и эстетического воспитания студентов. Критерии объединены в два достаточно гибких комплекса для осуществления мониторинга актуальных проблем в учебно-воспитательном процессе и обратной связи, как с группой, так и индивидуально.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в форме докладов, сообщений, обмена опытом на научно-практических конференциях, выступлениях с отчетами и докладами по теме исследования на заседаниях кафедры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и Ученого Совета Московской открытой социальной академии (МОСА), на кафедре эстетического воспитания Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, на кафедре эстетического и трудового воспитания младших школьников Московского педагогического государственного университета:

– межвузовская научно-практическая конференция «Теоретико-методические проблемы качества подготовки специалиста в вузе», Москва, 20 апреля 2005 года;
– межвузовская научно-практическая конференция «Формирование личности современного специалиста как гражданина и профессионала», Москва, 16 апреля 2007.
– XVII Международные рождественские образовательные чтения: «Наука, образование культура: духовно-нравственные основы и пути развития», секция «Русская культура в образовательной области «Технология», Москва, 15-17 февраля 2009 года;
– международная научно-практическая конференция «Современное искусство в диалоге культур мира», секция 1 «Актуальное искусство как инновация в современном художественном образовании в условиях глобализации», Хабаровск, 2009 г.;

– круглый стол под эгидой ЮНЕСКО «Проблемы воспитания и образования детей от рождения до школы в России» и Программы ЮНЕСКО «Образование для всех», Москва, МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010 г.

Основные идеи исследования внедрены в образовательный процесс факультета дизайна Московской открытой социальной академии (МОСА), факультета дизайна Усть-Илимского и Тамбовского филиалов МОСА, кафедры эстетического и трудового воспитания младших школьников факультета начальных классов Московского Педагогического Государственного Университета. Разработаны и внедрены учебно-методические комплексы по дисциплинам «История костюма и кроя» и «История орнамента». Проводилась работа студенческой творческой мастерской «Реконструкция исторического костюма»

Структура диссертации определяется логикой исследования, его целью и поставленными задачами и состоит из введения, двух глав и заключения. Основной текст диссертации составляет 190 страниц. К работе даны 5 приложений. **Список использованной** литературы включает 249 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, определены его объект и предмет, сформулированы цель и задачи, раскрыта методологическая основа, охарактеризованы методы исследования и источники, определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Культурно-исторические и социально-педагогические предпосылки становления и развития процессов эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века» раскрыты культурно-историческая ситуация в России конца XVIII – I половины XIX века; социально-педагогические предпосылки становления принципов воспитания в женских учебных заведениях закрытого типа конца XVIII – I половины XIX века, а также значение учреждения институтов благородных девиц как закономерного этапа развития женского образования в России конца XVIII – I половины XIX века.

Серьезное влияние на изменения в принципах, формирующих теоретическую базу содержания воспитания, характерных для российского общества второй половины XVIII века оказали экономически обусловленные кризисные явления в культуре патриархальной России, которые начали проявляться еще в XVI - XVII веках. Ценности образования не были укоренены в системе культуры, и развитие образования еще не являлось достаточной мерой для того, чтобы придать петровским реформам устойчиво-необратимый характер. Новый этап в развитии дворянских воспитательных учреждений начинается с восшествием на престол Екатерины II, проводившей политику «просвещенного абсолютизма», которая в области

образования ставила своей целью упорядочить процесс приобретения образования русским дворянством.

Из двуединой функции дворянских учебных заведений закрытого типа: образования и воспитания в екатерининскую эпоху преобладает последняя. С одной стороны это явление было порождено подражанием западноевропейскому Просвещению, с другой – стремлением к расширению культурного пространства, а также стремлением дворянства реализовать идеал «нового человека». Своего апогея этот процесс достигает при известном просветителе и общественном деятеле екатерининского времени И.И. Бецком. Деятельность И.И. Бецкого, известного своей активностью и рвением на благо отечества, была направлена как на реорганизацию военно-дворянского воспитания, так и на внедрение принципов Просвещения в российское женское образование. Одним из приоритетных направлений его деятельности были закрытые дворянские учебные заведения для женщин – Смольный институт и Воспитательные дома, ставившие своей целью создание нового человека, гармоническое развитие личности и уделявшие особое внимание включению изобразительного искусства в учебно-воспитательный процесс. В это же время по инициативе И.И. Бецкого и при его непосредственном участии в России создается Академия художеств.

Данные учебные заведения были практическим воплощением изменения отношения к образованию женщин в России конца XVIII века. К этому времени в дворянском сословии был выработан и укрепился не только мужской, но и женский идеал благородного человека, служивший образцом и конечной целью воспитания в закрытых дворянских учебных заведениях. Институты и пансионы для благородных девиц получили к концу XVIII века значительное распространение и пользовались популярностью.

Нами были проанализированы педагогические идеи ученых и общественных деятелей, таких видных теоретиков воспитания к.XVIII – пер. пол. XIX веков, как Т. Гоббс, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Б. Спиноза, Э.Э.К. Шефтсбери, Ф.-М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Шиллер, И.Г. Гердер, И.В. Гёте, Г. Форстер. Особое внимание уделено педагогическим взглядам М.В. Ломоносова, Н.Н. Поповского, А.А. Барсова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, В.Н. Татищева, Н.И. Пирогова, М.М. Сперанского, В.Г. Белинского, и, конечно же, теоретика и учредителя Воспитательных обществ благородных девиц в России И.И. Бецкого и покровительствовавшей ему Екатерины II. В XVIII веке педагогическая теория и практика в центральной и восточной Европе находится под сильным влиянием идеологии Просвещения. Согласно идеологии Просвещения воспитание трактовалось как один из важнейших факторов социальных преобразований, способных преобразить и человека и общество. Соответственно, возникала идея о необходимости осуществления воспитания в условиях частичной изоляции от общества.

Смольный и Екатерининский институты благородных девиц представляют собой закономерный этап развития женского образования в России конца XVIII – I половины XIX века. Нами рассмотрены

теоретические предпосылки формирования системы эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца XVIII – I половины XIX века. в соответствии с выдвинутой И.И. Бецким главной целью воспитания, которую он видел в подготовке «добрых граждан», в выведении «новой породы людей», гуманных и справедливых. Он открыл для себя педагогику Ж.-Ж. Руссо и других деятелей эпохи Просвещения во время пребывания в Европе, где получал образование. Но нельзя сказать, что педагогическая система И.И. Бецкого являет собой простое заимствование. Его работы – творческое переосмысление идей западноевропейских просветителей применительно к совершенствованию российской системы образования. Бецкой составил доклады и уставы, в том числе «Генеральный план воспитательного дома» (опубликованный в 1764 году) и «Краткое наставление о воспитании детей», где вопросы физического, умственного и нравственного воспитания раскрываются в духе идей Руссо и Локка. В соответствии с проектом Бецкого в России была создана сеть закрытых учебно-воспитательных учреждений, которая включает низшие и средние учебные заведения для дворян (благородного сословия) – пансионы, в частности – для девочек. В проекте этого закрытого учебного заведения, разработанном И.И. Бецким, по мысли императрицы планировалась подготовка девочек не к службе, а к семейной жизни, однако Смольный институт на протяжении всего периода своего существования поставлял фрейлин к императорскому двору.

Им был предложен проект основания Воспитательного общества благородных девиц, для которого им же был составлен «Устав воспитания двухсот благородных девиц», где оговаривались правила приема девочек в Воспитательное общество и условия их пребывания в нем, определялись ступени образования и содержание обучения каждой из них. В Смольном институте (как позже стали называть Воспитательное общество благородных девиц) И.И. Бецкой реализует хорошо известную пансионную систему. Он и его сотрудники внимательно изучили материалы о женских учебных заведениях, существовавших в Западной Европе, и разработали Устав, который стоял на уровне лучших педагогических идей и во многом превосходил свои западноевропейские аналоги. Истоки традиций женского образования в закрытой социальной среде находятся в широко распространенной с периода средневековья практике монастырского воспитания. Изначально, при монастырях воспитывались сироты, впоследствии, как правило, принимавшие постриг в том же монастыре, однако позже возникла практика обучения в монастырских школах знатных девушек, которым предстояло возвращение в свет и замужество. В подобных учебных заведениях много внимания уделялось как обучению девочек религиозным установлениям, грамматике и арифметике, так и изобразительному искусству и ремеслам – выпускницы монастырских школ, как правило, умели рисовать и были неплохими вышивальщицами. В 1686 году, при покровительстве короля, госпожой де Ментенон был открыт

первый пансион, предназначенный для воспитания 250 девочек-сирот благородного происхождения – Сен-Сир. При Сен-Сире было учреждено особое мирское женское братство: институт дам св. Людовика, которые к обычным обетам – бедности, целомудрия и послушания, присоединяли еще четвертый – воспитывать и обучать бедных девиц. Программа обучения, принятая в Сен-Сире, была для своего времени прогрессивной, в частности, внимание уделялось разностороннему развитию девочек духе идей Просветителей. Например, во всех классах обязательными предметами были рукоделие и гимнастика, а в первых трех – рисование и пение. Пансион Сен-Сир просуществовал до 1793 года и во многом послужил примером при разработке проекта Смольного института.

Так же, как и в мужских пансионах, в Смольном институте воспитанниц на основании принципа природосообразности, заимствованного у Ж.-Ж. Руссо, предполагалось разделять на три группы, в соответствии с их способностями. К обширному, хотя и не отличающемуся систематичностью учебному плану, включавшему в себя иностранные языки и различные естественнонаучные дисциплины, прилагались различные виды художественных занятий: рисование, живопись, музыка, а также танцы. Все эти искусства виделись фактором гармоничного развития личности. Если мальчиков, проявлявших недюжинные способности к рисованию, гравированию, ваянию или архитектуре, входивших в обязательную программу обучения в мужских пансионах, впоследствии направляли продолжать обучение в Императорскую Академию художеств, то девушки, по мысли И.И. Бецкого и Екатерины II, должны были свои способности употребить, прежде всего, для воспитания собственных детей не на основе старых традиций, а в духе нового времени. При полном одобрении и поддержке Екатерины II Бецкому удалось воплотить свой проект первого в России официального женского учебного заведения.

Во второй главе «Историко-художественные связи в эстетическом воспитании и художественно-творческом развитии в женских учебных заведениях России конца XVIII – I половины XIX века и современной художественной педагогики» нами рассмотрены особенности системы эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в конце XVIII – I половины XIX века, значение системы эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в практике женского образования в России конца XVIII – I половины XIX века, а также историко-художественные связи в экспериментальной методике подготовки учителей изобразительного искусства.

В Уставе воспитательного общества подчеркивается, что в системе воспитания И.И.Бецкого образование предполагало сообщение воспитанницам научных знаний, но было подчинено воспитанию, являясь его неотъемлемой частью. В совокупности воспитание и обучение по этой системе имело целью гармоничное развитие ребенка, где в качестве одного

из важнейших аспектов рассматривалось художественно-творческое развитие. Одним из важных средств художественно-творческого развития девиц являлось содержание преподаваемых дисциплин. Их эстетическая составляющая служила необходимым условием формирования у них чувства прекрасного, радости познания явлений природы, общества, правил и норм поведения. На протяжении почти ста лет существования институтов благородных девиц, несмотря на определенные изменения в содержании обучения и воспитания, в целом вплоть до 60-х годов XIX века оно оставалось традиционным.

В женских институтах содержание преподаваемых дисциплин, возможности учебного процесса раскрывали взаимосвязь целесообразности и красоты, позволяли выявить и умножить красивое в практической деятельности. Эстетический элемент подчеркивался в каждом учебном предмете, в чувственном восприятии симметрии, пропорциональности, звука, цвета, меры, гармонии, имеющих место в содержании каждого предмета, манерах. Включение воспитанниц в изобразительную деятельность по различным видам искусства имело важнейшее значение, служило одним из основных средств воспитания, пробуждало у воспитанниц стремление к красоте. В уставе предписывалось устраивать в женских институтах концерты, спектакли и прочие собрания, в ходе которых воспитанницы демонстрировали императрице и гостям свои успехи в различных искусствах. Таким образом, создавалась воспитательная духовно-эстетическая среда, наполненная искусством. В Смольном институте особое внимание обращалось на то, чтобы преподавание каждого вида искусства находилось в руках талантливых людей, а общее руководство преподаванием отдельных искусств обычно поручалось лицам, авторитетным в этой области, однако что же касалось изучения естественных наук, то оно было весьма неглубоким. Физика сводилась к забавным фокусам, математика – к самым элементарным знаниям. Немногим лучше преподавали и литературу.

Для развития «изящного вкуса» и «тонкости» в работах в процессе обучения и воспитания особое значение придавали занятиям по рисованию, которое преподавалось наравне с научными предметами, и успехи по рисованию учитывались при назначении наград, переводе из класса в класс. Женские институты давали, конечно, и серьезное музыкальное образование. Кроме перечисленных «искусств», для совершенствования в которых, как считалось, необходимо природное дарование, большое место уделялось рукоделиям – полагали, что прикладное искусство доступно каждому. К началу XIX века в женских институтах достигли большого процветания искусства, в том числе и рукодельные работы, включая вышивку шелком и шерстью, золотное шитье (к обучению которому привлекались специально приглашенные мастерицы), изготовление искусственных цветов и гирлянд по заказам императрицы и, даже резьба по камню (геммы, инталии и т.п.). Тот факт, что «искусствам» уделялось очень большое внимание, безусловно, был полезной стороной институтского воспитания в XVIII – XIX вв. Многие

воспитанницы Екатерининских институтов проявили позже особые таланты: прекрасный голос, игру на фортепиано, искусные художественные работы.

Анализ состояния художественно-творческого развития девочек на протяжении столетнего существования женских институтов позволяет сделать вывод, что средствами организации изобразительной деятельности являлись: содержание преподаваемых дисциплин, включение воспитанниц в эстетическую деятельность по различным видам искусства, рекомендуемая литература для чтения. В этом направлении были достигнуты большие успехи. Основы художественно-творческого развития, которые закладывались в воспитанницах за время их пребывания в институте, давали свои результаты: способность ценить и искать красоту в жизни, в природе, в человеческой душе. Гуманные идеи, положенные в основу деятельности женских закрытых учебно-воспитательных заведений не исчезли из истории русского просвещения, а получили дальнейшее развитие в других женских учебно-воспитательных заведениях. Опыт организации эстетического воспитания девушек на основе взаимодействия различных видов искусств заслуживает внимания и распространения в современных условиях.

В третьем параграфе второй главы рассматривается вопрос преемственности системы эстетического воспитания в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц в к.XVIII – пер. пол. XIX вв. и значение опыта Смольного и Екатерининского институтов благородных девиц для современной практики эстетического воспитания.

Для решения задач, поставленных в исследовании, нам необходимо было выявить как социально-психологические особенности современных российских студентов, так и круг их художественных интересов, степень заинтересованности в образовательных предметах эстетического цикла, интерес к изобразительной деятельности. А для этого мы определили следующие критерии, служащие для оценки как художественно-творческого развития, так и социализации в овладении профессией учителя изобразительного искусства:

художественно-творческого развития личности

- степень активности личности и способность к самостоятельной реализации творческих идей (определяется умением и желанием студента самостоятельно работать над творческим проектом за рамками обязательной учебной деятельности, готовностью к самостоятельной работе);
- уровень профессионального мастерства (определяется тем, насколько уверенно студент владеет методикой ведения проекта, наличием практических навыков (таких как конструирование костюма, технология работы с различными материалами), специальной профессиональной терминологией);
- степень адекватности самооценки личности (заключается в соответствии объективного личного творческого потенциала и представлений об этом самого студента);

эстетического восприятия арт-объектов

- уровень эстетического восприятия костюма как арт-объекта (логическая и эмоциональная оценка основных композиционных характеристик построения костюма);
- способность к адекватной оценке различных эстетических идеалов (связана с определением костюма, как части материальной культуры, тесно связанной с господствующим стилем, социальными особенностями периода и национальными или этническими традициями);
- потребность личности в эстетическом освоении среды (оценивается по степени активности в подготовке и реализации самостоятельных и групповых проектов);
- толерантность (готовность личности к взаимодействию в составе творческой группы, умением найти баланс между личными творческими амбициями и задачей группы в ходе реализации коллективного проекта).

Таким образом, многие личностные качества оказывает влияние формирование эстетического отношения к окружающему миру, как к целостному и гармоничному процессу. В условиях современного вуза в качестве одного из наиболее эффективных факторов художественно-творческого развития студентов получает все большее распространение опора на моно- и поли- изобразительную деятельность, в частности базирующихся на содержании выделенных нами дисциплин «История костюма и кроя» и «История орнамента», а также студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма». В соответствии с этим нами разработаны учебно-методические комплексы по названным дисциплинам, каждый из которых включает в себя учебную программу и методические рекомендации, тематический план, а также учебно-методические пособия и тесты, позволяющие оценить уровень освоения материала на различных этапах обучения.

Занятия по курсам «История костюма и кроя» и «История орнамента» проводились в течение нескольких лет, с 2005 г. по настоящее время. В ходе изучения истории костюма и кроя рассматриваются основные периоды истории костюма Европы от государств Древнего Мира до XXI века. Кроме обязательного содержания разделов программы существуют задания для самостоятельной работы студентов, такие как прорисовки исторических костюмов, написание рефератов, что повышает эффективность художественно-творческого развития студентов. Объектами для прорисовок могут служить произведения изобразительного искусства, относящиеся к соответствующему историческому периоду. Последовательность изучения учебного материала определяется историческими фактами и интегрируется с программным материалом истории искусств. Изучение истории орнамента

предусматривает три раздела: теоретические основы построения, изучение семантики орнаментальных форм и стилистические особенности орнамента в соответствии с исторической принадлежностью.

Целью курсов «История костюма и кроя», «История орнамента» и деятельности студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развития творческого потенциала студентов. А проведение занятий студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» – это эффективное средство формирования системы эстетического мироощущения молодых педагогов изобразительного искусства и дизайна. Создание комплекса исторической реконструкции – не просто практическая деятельность студентов, направленная на совершенствование мастерства и углубление знаний, полученных в курсе «История костюма и кроя», а настоящая творческая лаборатория, имеющая социальную значимость и позволяющая пройти все этапы работы с коллекцией – от замысла до постановки дефиле (проход по подиуму). Ее деятельность способствует творческому развитию самосознания студента, формированию его социальной позиции. Работа студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» проводится на базе факультета дизайна МОСА и филиалов с 2004\05 учебного года по настоящее время и на базе кафедры эстетического и трудового воспитания младших школьников факультета начальных классов МПГУ. В работе студенческой творческой мастерской могут принимать участие студенты всех отделений факультета дизайна и других факультетов. При разработке учебно-методического комплекса студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» были учтены современные тенденции в данной области. Прежде всего, это работы Ив Сассман, чей видеопроект «89 секунд в Алькасаре», созданный по мотивам знаменитых «Менин» Диего Веласкеса, был показан в выставочном комплексе «Потерна и каземат Государева бастиона» Петропавловской крепости в 2009 г. (премьера видеопроекта состоялась в 2004 г.). А также известный проект Екатерины Рождественской «Частная коллекция», представляющий собой более тысячи фотографий – фантазий на тему живописных портретов различных эпох, с нашими знаменитыми современниками в качестве моделей. В ходе эксперимента участники студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» выполнили более 15 совместных проектов. Среди них – макет костюма знатной дамы, конец XII века; костюм русской дворянки, 1814 года; роб а ля франсэз, 1734 года; военный костюм восточных славян, IX век; объемный проект реконструкции женских дворянских костюмов первой половины XIX века включающий в себя 11 полных комплектов – от бальных платьев до амазонки. Особое место в деятельности студенческой творческой мастерской занимает реконструкция русского народного костюма. Самыми интересными и значимыми проектами стали комплекс праздничного костюма молодой женщины Тульской губернии, XIX век; женский сарафанный

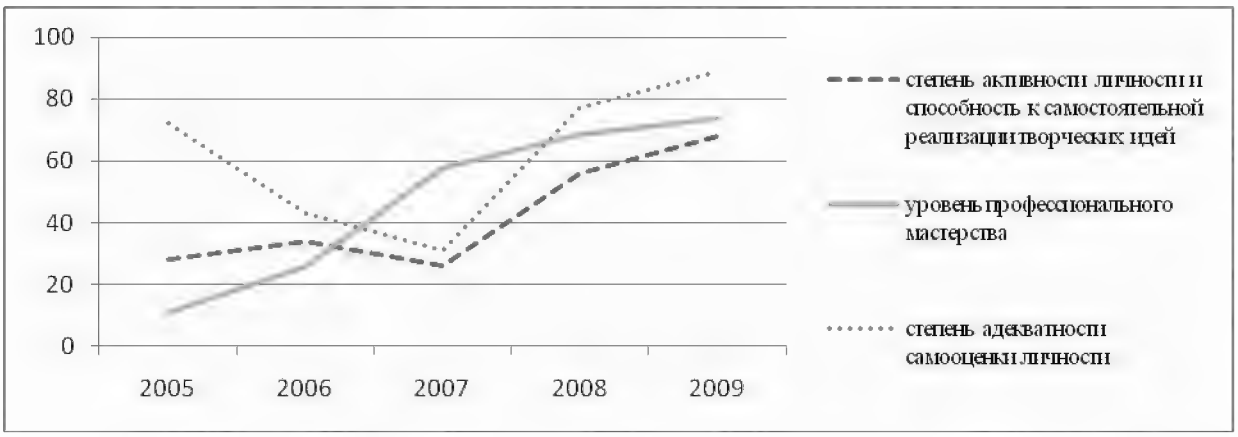
комплекс московской губернии, XIX век; девичий сарафанный комплекс Вологодской губернии, XIX век; мужской и женский свадебные костюмы Воронежской губернии, XIX век. Если в одном из первых проектов этой серии – комплекс праздничного костюма молодой женщины Тульской губернии – перед студенческой группой стояла задача воспроизвести внешний облик музейного образца начала XX века, то в последующих проектах задача значительно усложнилась и стала интереснее. Студентами выполнены проекты, целью которых было, основываясь на исторических данных, изобразительных источниках и музейных образцах, не воспроизводя их буквально, реконструировать принцип построения народного костюма, и прежде всего, семантику как костюма в целом, так и отдельных его элементов. Разумеется, конструктивные принципы построения народного костюма были воспроизведены по обмерам.

Участие в работе студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма» дает возможность, во-первых, расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения указанных дисциплин, а, во-вторых, выйти на уровень их практического применения. Значимость этого вида деятельности для повышения качества художественно-творческого развития велика, поскольку позволяет использовать не только теоретические знания и практические навыки, но и получить опыт организации среды, погружения в эпоху в ходе организации и проведения дефиле. Показ проекта на подиуме является кульминацией нескольких месяцев совместной деятельности студенческой группы и преподавателя. Уровень теоретической подготовки, объем и качество собранного материала не только в узкой области истории и реконструкции костюма, но и в смежных областях позволяет студентам выйти на совершенно новый уровень осознания костюма как арт-объекта. Кроме того, реконструкторская деятельность студенческой творческой мастерской способствует патриотическому воспитанию в процессе изучения русского костюма.

В качестве базы исследования явились Московская открытая социальная академия (МОСА), филиалы МОСА в г. Тамбов и в г. Усть-Илимск, и Московский Педагогический Государственный университет (ФНК). Эксперимент длился с 2005 по 2009 гг. В эксперименте участвовали 500 реципиентов. Все диагностические средства эксперимента были направлены на изучение эстетического развития студентов в рамках практической изобразительной деятельности и освоения лекционных курсов, выявление отношения к предлагаемому программно-методическому обеспечению процесса эстетического воспитания в соответствии с разработанными критериями оценки развития личности студента. Оценки выставлялись по 5-ти балльной шкале. Основные результаты исследования отражены в следующих графиках:

График 1

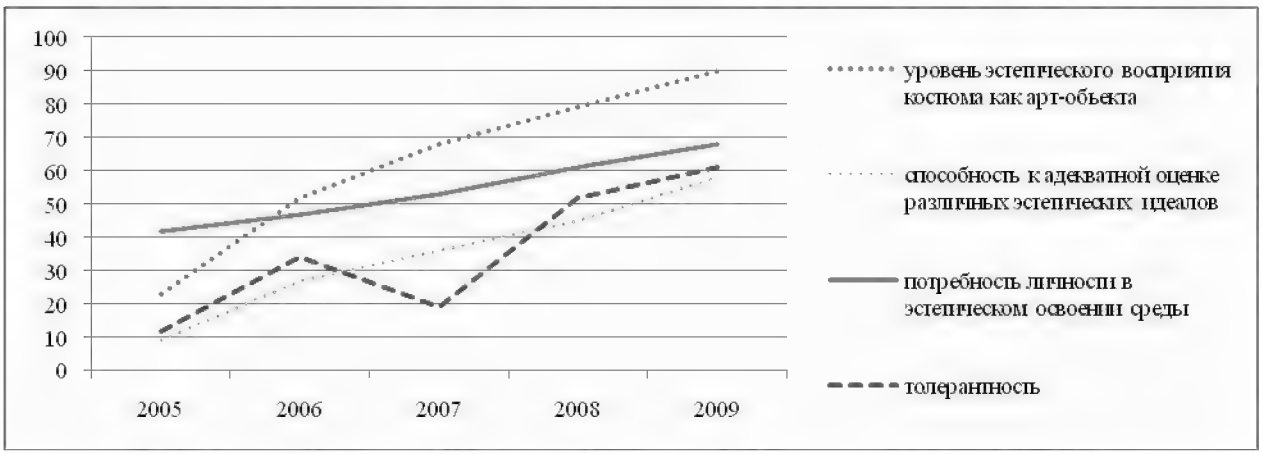
Сравнительная характеристика художественно-творческого развития личности студентов в процессе занятий в студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма»



Как видно из графика 1, показатели на этапе констатирующей фазы эксперимента значительно возросли по сравнению с исходными. Однако, если по критерию «уровня профессионального мастерства» наблюдается устойчивый и сравнительно равномерный рост, то в «степени активности личности и способности к самостоятельной реализации творческих идей» на контрольном срезе 2007 года наблюдается резкое снижение показателей, даже по сравнению с начальным уровнем. Такая динамика связана, прежде всего, с тем, что в это время студенты переживают период неуверенности в оценке своих профессиональных качеств и навыков. Показатели «степени адекватности самооценки личности» в период 2006-2007 гг. снижаются.

График 2

Сравнительная характеристика уровней эстетического восприятия студентами арт-объектов, связанных с реконструкцией костюма



В целом, как видно из графиков, на этапе констатирующей фазы эксперимента значительно возросли по сравнению с исходными. Рост всех показателей достаточно равномерный на всех фазах эксперимента, за исключением критерия «толерантности». По мере накопления опыта

реализации самостоятельных творческих проектов в группе наблюдались резкие колебания уровня самооценки, причем как в сторону завышения, так и в сторону занижения. С этим, по нашему мнению, связано и снижение темпов роста показателей «толерантности», так как резкие колебания уровня личной самооценки вели к росту напряженности в группах и, в отдельных случаях, приводили даже к срыву коллективных творческих проектов.

Результаты экспериментальной деятельности показывают, что художественно-творческое развитие студентов предполагает выявление степени их приобщения к ценностям эстетической культуры общества, характеризующейся информированностью в области искусства и эстетики, глубиной, всесторонностью и идейной содержательностью эстетических знаний, высоким уровнем художественных и эстетических предпочтений, определяющих эстетическую культуру человека. Необходимо отметить, что единство между логикой и эмоциями достигается лишь в том случае, когда эстетические потребности студентов носят действенный характер. Для гармонически развитой личности характерны не только стремление, но и умение вносить красоту в социально значимую профессиональную, учебную и другие виды деятельности, включая свой досуг.

Таким образом, искусство в системе образования выступает одновременно и средством приобретения профессионального опыта, и базой для становления духовно богатой, творческой, саморазвивающейся личности. В результате эксперимента нами разработана модель реконструкции эпохи, объединяющая в себе как учебный процесс, так и внеучебную деятельность.

В заключении подводятся основные итоги исследования, определяется круг вопросов, требующих дальнейшего изучения, формулируются **основные выводы диссертации:**

- в конце XVIII – I половине XIX века кризис в российском образовании был обусловлен пересмотром базовых основ культуры, вызванных столкновением характерного для России религиозно-патриархального подхода и идеалами западноевропейского Просвещения и несоответствием методологических подходов в образовании и воспитании. Развитие института светского воспитания было вызвано государственной необходимостью в кратчайшие сроки создать систему образования и воспитания, позволяющую подготовить людей нового типа – европейски образованных и воспитанных;
- под влиянием идеологии Просвещения педагогическая теория и практика в России конца XVIII века трактовались как один из важнейших факторов социальных преобразований, способных изменить и человека и общество. Соответственно, была чрезвычайно востребована идея о необходимости осуществления воспитания в условиях частичной изоляции от общества, что привело к созданию целой системы закрытых дворянских учебных заведений, включая Смольный и Екатерининский институты.
- в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц сложилась целостная система образования и воспитания, в которой большое

внимание уделялось эстетическому воспитанию, как фактору гармонического развития личности и особенно изобразительному искусству и художественно-творческой деятельности, включая различные музыкальные занятия, театральные постановки и рукоделия были ведущими компонентами практики эстетического воспитания. Занятия искусствами были органично интегрированы в образовательный процесс. Особым средством усиления эффективности воспитания в институтах благородных девиц, была созданная в их стенах художественно наполненная среда, чему сегодня придается большое значение: среда является важным принципом современной подготовки учителя изобразительного искусства;

- в ходе эксперимента создана модель реконструкции эпохи, в пространстве которой осуществлялся учебно-воспитательный процесс. Данная модель позволяет студентам, изучающим историю костюма и кроя, историю орнамента, и принимающим участие в проектах реконструкции исторического костюма, погрузиться в соответствующую эпоху, ее культуру и историю, и найти для себя ту связь эстетики ушедших эпох и современности, которая позволит использовать полученный опыт для реализации современных творческих проектов.
- необходимым условием успешной реализации данной концепции является практическая художественно-творческая деятельность по реализации проекта исторического костюма, включающая в себя целый комплекс методов и принципов разработанной нами модели реконструкции эпохи;
- в процессе экспериментальной работы подготовлены и внедрены в практику учебно-методические комплексы следующих дисциплин: «История костюма и кроя», «История орнамента» и студенческой творческой мастерской «Реконструкция костюма»;
- разработаны и апробированы три группы клаузур (короткие, продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания на заданную тему), которые не только служат эффективными средствами промежуточной диагностики на различных этапах обучения, но и важным фактором художественно-творческого развития студентов: «изобразительная реконструкция по историческим источникам», «разработка исторического костюма для театральной постановки» и «разработка современного костюма по мотивам исторического костюма»;
- разработаны и апробированы новые формы итоговых занятий соединяющих элементы дефиле и мини-спектакля, воссоздающих элементы культуры реконструируемой эпохи, и мобилизующих интерес к изучению различных аспектов истории, к своим историческим корням не только у участников, но и у зрителей;
- занятия реконструкцией костюма имеют большую социальную значимость, так как могут быть задействованы в общественной и досуговой деятельности студентов, в частности в праздниках, конкурсах, шоу, как элемент волонтерской деятельности;

– реконструкция костюма расширяет художественно-творческие навыки студентов, давая возможность интегрировать личные увлечения в будущую педагогическую деятельность.

Исследование доказало педагогическую перспективность выдвинутой гипотезы. Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в учебных заведениях различного типа при разработке различных учебных спецкурсов.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях.

Статьи, опубликованные в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки для публикации основных положений диссертации:

1. **Мельникова Н.П. Исторические предпосылки становления эстетического воспитания в России эпохи Просвещения // Гуманитарные и социальные науки, № 5 – М., 2010 – С. 175-184 (0,4 п.л.)**
2. **Мельникова Н.П. Преемственность опыта эстетического воспитания в традиции российской культуры // Этносоциум и межнациональная культура, № 5 (29) – М., 2010 – С.131-139 (0,4 п.л.)**
3. **Мельникова Н.П. Эстетическое воспитание в контексте гуманистических идей преобразования общественной жизни России XVIII века // Гуманитарные и социальные науки, № 6 – М., 2010 – С.142-151 (0,5п.л.)**

Научные статьи:

4. Мельникова Н.П. Изучение дисциплины «История костюма и кроя» в контексте профессиональной подготовки дизайнера одежды // «Научные труды» МОСУ - М.: МОСУ, 2004 – С. 21-26 (0,2п.л.)
5. Мельникова Н.П. Эстетическое воспитание в России последнего десятилетия XX века //«Научные труды» МОСУ – М., МОСУ, 2005, – С. 140-151. (0,2п.л.)
6. Мельникова Н.П. Формы и технологии эстетического воспитания в вузе/ «Научные труды» МОСУ – М.: МОСУ, 2006 – С. 89-92 (0,3п.л.)
7. Мельникова Н.П. Влияние западноевропейского Просвещения на эволюцию социокультурных традиций образования в России конца XVIII – начала XIX вв. // «Современное искусство в диалоге культур мира». Материалы международной научно-практической конференции / под редакцией Н.В. Мартыновой. – Хабаровск, 2009 – С. 5-9 (0,4 п.л.).
8. Мельникова Н.П.Изобразительная деятельность как средство креативного развития младших школьников // От рождения до школы. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста: Сборник статей/ Отв. ред. Т.С. Комарова. – М.:РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова, 2010 – С. 156-160 (0,4 п.л.).

Монография:

9. Мельникова Н.П. История развития эстетического воспитания в России к.XVIII - первой половины XIX века /Ред. И.Б. Ветрова. – М.: МОСА, 2010 – 137 с. (8,5п.л.)

Учебное пособие:

10. Мельникова Н.П. История костюма и кроя. / Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн одежды 03 / Ред.У.В. Аристова. – М.: МОСА, 2009 – 113с. (2,9п.л.)

Программы:

11. Мельникова Н.П. История художественного текстиля и костюма: Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн» – М.: МОСУ, 2003 – 50с. (1,6п.л.)
12. Мельникова Н.П. Проектирование костюма. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн костюма 03 / Ред. У.В. Аристова. – М.: МОСУ, 2004 – 19с. (0,8п.л.)
13. Мельникова Н.П. Проектная графика. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация 03 – дизайн костюма. – М.: МОСУ, 2004. – 23с. (0,9п.л.)
14. Мельникова Н.П. Информационные технологии в дизайне. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, специальность 052400 – «дизайн», специализации 01 – дизайн графический, 03 – дизайн костюма, 04 – дизайн среды. – М.: МОСА, 2008. – 15 с. (0,5п.л.)
15. Мельникова Н.П. История костюма и кроя. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн одежды 03 / Ред.У.В. Аристова. – М.: МОСУ, 2005. – 35с. (2,0п.л.)
16. Мельникова Н.П. История костюма и кроя. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн одежды 03 / Ред.У.В. Аристова. – М.: МОСА, 2008. – 36с. (2,0п.л.)
17. Мельникова Н.П. История орнамента. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн графический 01 – М.: МОСА, 2008. – 10с. (0,5п.л.)
18. Мельникова Н.П. История орнамента. / Учебная программа и методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 052400 – «дизайн», специализация – дизайн графический 01 – М.: МОСА, 2010. – 10с. (0,5п.л.)